

著名美国插图画家罗伯特·弗赛特的人体速写

【美】霍华德·门斯 著
王弘力 译

人体速写技巧

REN TISU XIEJI QIAO

人体速写技巧

著名美国插图画家罗伯特·弗赛特的人体速写

【美】霍华德·门斯著

王弘力 译

辽宁美术出版社

责任编辑: 房英魁

封面设计: 宿 者

责任校对: 侯俊华

人体速写技巧

*

辽宁美术出版社出版
(沈阳市民族街2段5里6号)

辽宁省新华书店发行
辽宁美术印刷厂印刷

*

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 9
印数: 1—40,000

1987年9月第1版 1987年9月第1次印刷
统一书号: 8161·1147 定价: 3.90元

罗伯特·弗赛特 霍华德·门斯

弗赛特的简历

罗伯特·弗赛特生于伦敦，后随双亲移居加拿大。十四岁开始在木刻店工作，很早就学习绘画。十九岁去纽约，在那里工作数年。后又回伦敦进入著名的斯雷德美术学校，完成了形式上的培训。两年后回纽约，从事崭露头角的生涯，他成为最优秀的画家与职业插图画家之一。并博得“插图画家的插图画家”声誉。弗赛特曾经是美国康涅狄格州著名的西点美术学校基本教师与成员。

作者简介

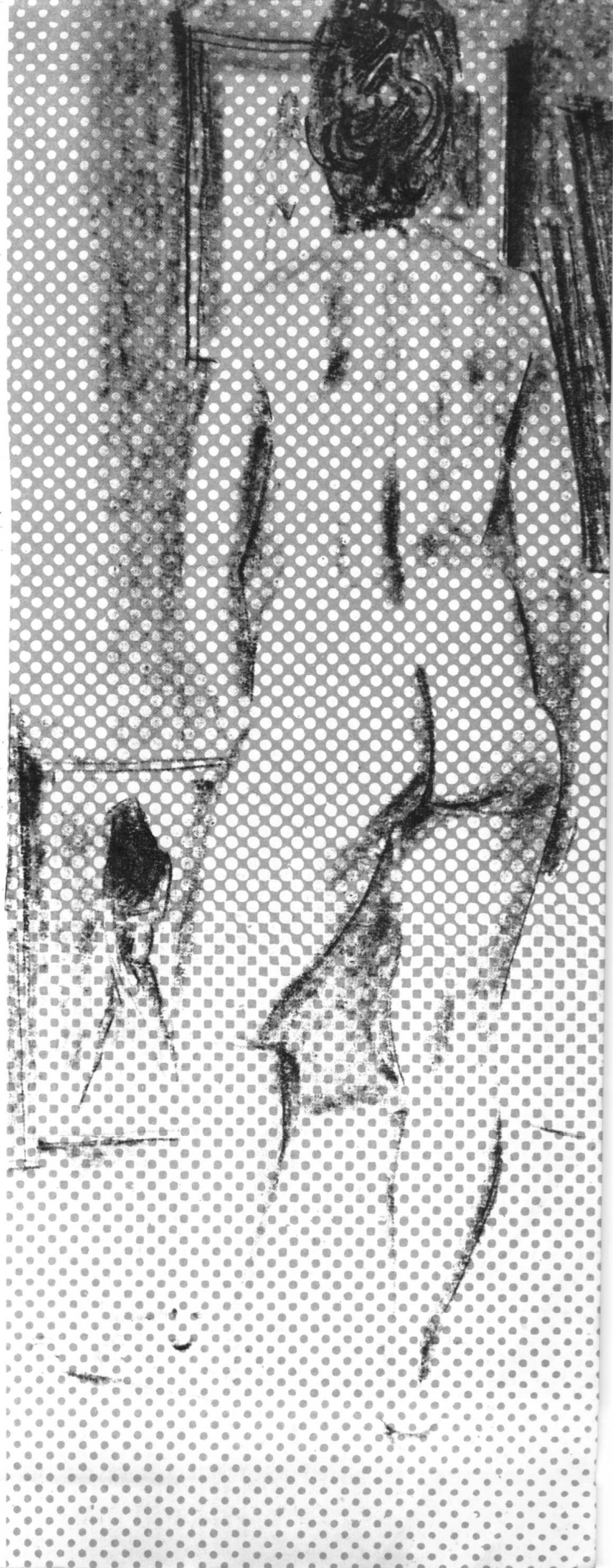
霍华德·门斯生于美国新泽西州泽西市。毕业于普拉特学院，并就学于画家朱·莱维和斯·戴维斯。门斯是著名的插图画家和作家，他还是几个美术丛书的设计师和编辑，教科书的插图画家，因其著作而被提名为普利兹奖金的候选人，“艺术纽约”主持人，康涅狄格州海姆顿·佩耳耳美术学校插图系主任。他的工作包括收藏私人 and 团体的艺术品，他是插图画家协会前主席。

译者的话

为了给自学的朋友们——尤其是搞连环画、插图工作的同志们，提供掌握人体速写技巧的参考材料，我选译了这本书。我在自学的曲径上艰苦地走了四十年；深深体会过绘画技巧参考书贫乏的苦恼。现在美术读物比以前有所起色，但终究距离丰富还很远。愿此书的微弱烛光能给探索者们照亮一段路程。

目 录

前言	1
引论 通过观察而画	2
第一章 绘画设备和工具	4
第二章 速写班和模特儿	18
第三章 速写的研究	28
第四章 线条的研究	46
第五章 调子的研究	54
第六章 线条与调子	74
第七章 简练	92
第八章 人体与环境	106
第九章 笔迹	120
译注	135

前 言

诸君不熟悉已故的罗伯特·弗赛特，我应当向你们介绍他，特此不揣冒昧试写一本关于他的作品的书。弗赛特是一位对艺术问题有独到见解的人。尤其是在他的特殊才能和绘画方面。一些人都有同样看法：若想去解释他的绘画方法会惹麻烦。而我偏要第一个发表使他怒发冲冠的声明。他活着的时候，我也没少惹他恼怒，我知道他的脾气，所以过去我常设法平息我们的争论。现在，我衷心希望我们过去的遗憾终于得到弥补了。

我竟然尝试这件难以招架的工作，已属十分卤莽，还有一个不安的原因：弗赛特的才能在插图画家、艺术指导家、学生和美工中受到相当的敬重，关于他的教学和主张，谁以为比他还能说公道话那就太不聪明了。

在这本书里，我的任务就是给他美丽的画加以注解，为你进一步观察他的作画程序引入门户。我不必替他多说，他自己就雄辩地说了很多话。书内有几处引证，直接传达他所写的和所想的原来风貌。他的绘画本身就具有雄辩力。我请诸位研究它们并分享他的同伴们的愉快。但愿我能给诸位贡献这位才华横溢的画家全豹之一斑。

引 论

罗伯特·弗赛特的第一本书《关于绘画艺术》已在1958年印行。几年之后他才开始写这本书,即他曾打算写的第二本书。不幸他刚刚完成几页就辞世了。他写的是引论部分,你看到的这篇引论就是弗赛特写的文章。

通过观察而画

罗伯特·弗赛特

你看了《通过观察而画》这个标题,可能会问:“除了观察来画,难道还有什么别的方式吗?”确实还有。以儿童为例,他们很少通过直接观察来画;他们常把贮存在忆记中的形象画成象征符号。小孩子都有房子的符号,还有从烟囱冒出来的烟,树木,小路,太阳等等符号。形成这些象征符号的观察与认识的总量有时是相当惊人的。我的一个小孙女,她画的许多房子总离不开简单的盐盒式房子^①。最近又画了一幅土耳其火鸡,简直真实极了。大量的事实说明了绘画是从记忆来的。美术史里充满了以这样方式绘画的杰出画家。他们相当数量的速写本和初级练习簿就是一个证据(它们显然都是凭记忆和印象画出来的)这些画家到后来才离开它们。

十八世纪英国画家威廉·霍加斯^②,根据追忆画了他经历的伦敦生活黑暗面所有实况。场景和人物可以记忆,而特色要由画家或同情,或愤怒,或幽默来落笔纸上。

记忆画是一种正当的方法,然而在此我既不提倡也不分析它。记忆画的危险处就是它

能“使”创作的形象变成公式。因之，我要求你们去体验如何细心观察，并记录下你当时看到的東西。

开头我还须强调一件事：这是我个人对绘画教学的主张，是一个一生中画了大量的画而相对地教学较少的人所写的书。我的本意是写给美工、画师和插图画家的。关于绘画的书和美术学习班相比，无论怎么说也有很多不利条件。课堂上教师的有利条件就是有机会去接近和了解他的学生，他能根据每个学生的理解与吸收评论的能力来制定他的讲义。而对著书者来说，天天和学生接触就不可能了。

我们必须承认人体绘画教学有许多途径，正象许多画家对这个问题发表的许多主张。自然没有哪一种观点能下最后结论。

我的教学方法是以前对人体观察为基础的。故而对解剖学多少总要学一些。当我是大学生的時候，就曾想过解剖知识对于学画人体太需要了。可是我们美术学校没有解剖学的课，我们几个学员被指点到附近的卫生学校去，在那儿能听到医学解剖课。不过我们只上了一堂课——看了一回解剖的尸体，就使我服了。美术和医学确实是也必然是两种不同的学科。关于解剖的书籍有一大堆，都欢迎你去学习你所希望的全部解剖学。可是，不管怎样，你今天照模特儿所画的不能简单地论证昨天你照解剖图上所学来的。

在我对着人体来画时，我想我能观察骨骼结构在哪里靠近表皮和在哪里不靠近。单独靠观察来绘画反映了一个事实，就是我对用科学手段进一步探索解剖不感兴趣。什么髌骨、锁骨、股骨、骨盆都是医学术语，并不是绘画语言。可是碰到不相信的人我真难于说清。他说：“当然，你一定明白解剖学，你早就懂得啦！”我只能回答：我没有。

我认为对绘画题材内容的划分是随意的。我的作品虽然大部分专门画的是人体也包括多种内容；除人体外也有静物，也有风景。画都是画，就其本身而论，没什么能象“人体画”的了。在我写的这本书里，好象打算斥责和反驳那种主张。实际并非如此。虽然这本书里我着重讨论和画了人体，而对背景也发表了我的意见：一个苹果和一朵花都同样难画，一只鹿可能“更”难些。

对构成人类形体的解剖学上的不同部分，我一律看待。如果能观察一只手，就准确地画它，以后也能用同样方式去画一只脚；如果你能看着画一只手臂，也就能看着画一条腿。人体显然有男女之别，但是性别并不决定哪个更难画。

我的人体画与我们自己，也就是与我们象什么样子有关系。所以我画人体开始的作业是有局限的。“模特儿”这个词好象泛指什么人体，实际并不如此。被你画的某个人都具有某一人种的特征，这是必须画下来的。尽你的能力把不同于其它的人的肉体特质表达出来。你如果已学会观察和记录，则模特儿的腴腆或粗鲁，得意或谦逊，合作或懒散种种特性，也属于你必须画的范围。

绘画设备和工具

绘画设备和工具

除了一般的绘画设备，弗赛特经常制作一些传统没有的东西。当绘画结束时，他喜欢改革和修理一些绘画工具以获取合乎他手迹的效果。弗赛特有个习惯，就是围绕朋友的画室寻找当年打过硬仗以后的破画笔。而破笔主人见他如此雅兴，乐得把一些旧破烂送给他。他拿回自己的画室，就用快刀给这些废物理发刮脸，按他的需要重新制作。他做的大部分是各种角度的楔形尖头，用来为他的插图所需要的特殊效果而服务。

他实际上使用的工具范围还是有限的，本书内的人体速写尤其如此。绘画对他是大事，只要工具能符合他的要求，他并不过分挑剔。下面是弗赛特画人体画常用的工具。

◁ 铅 笔 ▷

弗赛特经过早年训练和长年做插图工作，很自然地需要用平常的老式石墨铅笔。因为他的插图绘制和构图面积相当大，所以他大量应用描图纸和铅笔，包括木工用的扁铅笔。在开始画插图时，他的习惯是先在描图纸上画一个快速粗略的速写；然后他把这一张塞在一个干净的纸下面并开始改动、整理和提炼画面各个部分。经过几张这样的速写之后，把构图达到满意的程度。最后，把这完美的布局描在插图画版上并加以完成。

本书不是专论弗赛特插图的著作。但我觉得需要参考他生活经历。因为他的绘画习惯是从其经历和他长期插图工作生涯而来的，他画了大量插图而使各种技巧得以磨练。我记得他曾把在伦敦斯雷德美术学校时训练的严格，和我们许多人上学时功课的松弛相对照。他的追忆使朋友们感叹，那时用硬石墨铅笔画一大幅裸体画——画了“整整一个星期”！现在你看着他毫不费力地滑动铅笔画出来这些美妙的画，当然看不到早年苦练时的情景，实际上没有早年严格的锻炼，后来他的作品达到这种水平是不可能的。

铅笔是最普通的标记工具，我们都是使用它长大的——主要是写字。可以说，铅笔是你手中舒适而熟悉的画具，因它很简易、直接，并为你所“了解”——不用调色、挤色、修整，也不致不听使唤。你要让铅笔发挥它的无尽的可能性，象弗赛特那样，有学识地自由运用它。

还须提到铅笔的另一长处。弗赛特所有的画，都以他独特风格的笔迹给人以坚实的印象。他用所有级别的软硬铅笔来画。他修尖铅笔以适应各种需要：有时弄个很尖的头，有时在砂纸上磨成楔形尖，以便画粗宽的线条。有时随软铅笔的头变钝，能出现粗黑有冲力的效果。有时他在一幅画里混用不同的铅笔，使画面有变化和节奏。他只用铅笔本身范围内的效能，从不用铅笔去“涂”那些模糊、灰影、无意义的调子等效果。

从下面各页画中，学习他掌握铅笔的许多方法。注意他怎样用流畅简洁的线条

塑造完整的人体，线条带一点烟熏状的调子就够了。另外一些画里，人体和背景相接的边缘，他在“后部”放调子来区分。他经常把线条与调子结合起来。

避免单独用铅笔使画面出现光滑擦亮的样子。弗赛特运用笔画和旋转的无尽变化，变更旋律与方向。画的时候，他还变换手劲、铅笔的角度和执笔与转折的种种手法。他拿铅笔有时象写字的姿势，有时象拿一块木炭，他的许多变化技巧产生了美妙的效果。

◁ 墨 水 ▷

弗赛特用的是普通蘸墨汁的各种钢笔尖^①，都是从优良稳固的当中选出灵活的，变换压力能出现线条变化的。他也偏爱老式的自来水笔。它们不能蘸墨汁，然而由于它们有耐用的金笔尖其功能象蘸水钢笔一样美妙地奏效。

近几年来，制图笔在许多美术家的工具包里成为标准工具了。它本来设计的是一种打草图的仪器，可是越来越用它画到底了。不少插图画家就以它为基础形成一套技术。它们各有固定的笔尖，能出现各种线条，从极细线到一种很粗的线，用途广泛并很有感染力。在弗赛特晚年倒常用这种笔，但他对它们总是另眼看待。他认为这种笔的线条过于规矩、没有变化和缺乏特性。

他还喜欢用结实的日本竹笔。它们大小成套，并且随着掌握和操作能出现各种块面形状的线条。它的短处是蘸墨水少，得常常去蘸，不管怎么说，实际上你用饱含墨水的笔头接着干缩线条的后部重复再画，会出现独特的但无法预料的效果。最后，他还用他的各式各样的可笑的刷子涂墨水，那些都是受过折磨的秃毛古董，其佳处就在于它们的破损和古怪。

◁ 毡 头 笔 ▷

毡头笔发展到今天已经相当普遍了。它的毡头可以更换，拥有各种类型，各有不同效果。毡头笔需要特制的墨水装灌，把毡头浸入墨水使它喝足。

这种毡头笔原来设计是为标明船舶舱号用的。他能恰当地操纵它，并使它具有一系列笔画——从细软到最粗的各种宽度。当然，他不完全按原来制造目的使用，他把毡笔头削成各种形状，并且还试验了加进有点黏性的印刷墨水以使墨水流量缓慢。

毡头笔基本上分两类：一是水性的，一是油性的。后者价钱较贵，但它不使纸变形而且能用白油色润色，用它从事专业工作还是可取的。若是把油色放在水彩上联用，它们会继续流淌穿过。两种类型的短处就是不稳固，因为这种颜色保持新鲜短暂而且要褪色，尤其被日光或亮灯照晒就加速褪色。然而在颜色持续期间，毡头笔还是令人兴奋能应付多方面的工具，更主要的还在于笔头加工后能出现无穷变化。

毡头笔不象别的绘画工具，它用来用去会变性质，这要看它干到什么程度，它的尖磨损多少等等。它能出现特殊气质的效果。你开始在纸上作画之前，最好试验一下笔画来看看毡笔的着重使用部位。你既然使用毡头笔就要了解它，你要锻炼按照

你的需要来选择适当笔头的能力。

在本书你可从毡头笔画里看到弗赛特用毡头笔画出不同的线，而且能变化调子的密度。他用毡头笔尖画出细长纤弱精确的线条，如果转一下笔尖，使它更多地接触纸面，就会出现粗些的笔画，如果用毡头宽的一面，还能出现刷子般的效果。

须知一支新笔常常含水较多，容易出现重、湿、没有什么变化的线。这种线适于表现浓厚、丰富的调子。可是弗赛特比较喜欢用稍干的毡头笔来画，它能出现有点松软和模糊的笔画。如把毡头笔尖在纸上掠过，就会留下很浅的笔痕。反之，加一点压力，使之稍干，便能出现中间调。如果压力加重便出现暗调，但并不浓密和结实，笔尖水分没有浸透时则出现不规则的调子。

在弗赛特的画里，你还可看到毡头笔独特的属性。在毡头笔突然停止时，笔画末尾便出现墨水的稍重的堆积。你若用稍干的毡头笔来画时也须加注意。那种奇怪的、无法预料的滑稽痕迹增加了线条的活力。

弗赛特对纸面的选择也使他的毡头笔画富有生气。他广泛收集了表面有纹理变化的不常见的画纸。当毡头笔在纸的凹凸面上移动，常出现毛皮状的、零碎的、出乎意料的笔画，它们使光源和投影同样透明。

◁ 蜡 质 笔 ▷

弗赛特喜欢用的画具之一是老式的还有点名气的一种产品叫做“多色铅”。这个名字使人容易误会，实际上它不是石墨而是蜡质的粉笔。这种细长圆筒形的蜡质笔由于比较脆，需要一个特别保护套。它们象铅笔的铅条那样，或装在一个柄内，或装在一个自动铅笔式的粗杆里。这两种都是奥地利的产品^①，在美国被广泛地应用。

“多色铅”有多种颜色，也能削成尖锐的或宽扁的头。有了保护的柄，它们是很耐用的。其最大优点是完成的画不要求加固的保护措施。

◁ 硬 色 粉 笔 ▷

本书复制的人体习作有大部分是用硬色粉笔画的。弗赛特喜欢用的硬色粉笔，一种是法国产的老牌货，另一种是美国产的^②。在毡头笔出现之前曾当做设计工具被广泛应用。这种硬色粉笔是方棱棒形，与一般的软色粉笔圆柱形不同。法国产的硬色粉笔色相有限，血红色，两种褐色，黑和白。美国产的一大套硬色粉笔有各种色阶，但弗赛特用来作画的仅仅几样；通常他只选择赤褐（血红）色，或褐色，画家们在人体画中用了多少年的古典色彩。

硬色粉笔由于比普通软色粉笔要硬得多，所以它能削出细长的尖，并能持续适意的一段长时间。它可用各种方法操作，压力或角度的任何改变就会出现不同的效果。它可帮助你在裸体习作里画出引起美感的线条。

这两种硬色粉笔对带纹的纸没什么反应。调子可以画上去也可用手指或鹿皮擦

下来，和木炭画一样。你还能将它在砂纸上磨下一堆粉末来。这种粉末可用擦笔（说明见后）或手指涂到画上去。你可买一支延长杆，使你稳固地抓住色粉笔棒。延长杆还能帮助你使用最小的剩粉笔头。

弗赛特用硬色粉笔的熟练笔触从未出现这种工具不舒适的现象——松软、模糊而缺乏气质。他用削出的尖勾画姿态，并以他一贯有力而自信的方法托出形体。在他的人体画里找不到犹疑不定的笔迹。在抓住姿势之后就逐一展开各部形体。在这个阶段，他操作色粉笔来适应他的要求。有时他用色粉笔的宽头，下笔宽重以表现开阔的调子。他常稍压粉笔，用来刻画肩胛骨，柔和的投影，或一块肌肉。有时他用粉笔尖画系列排线，形成调子以达到全面的条状纹理；这些线在末尾要拖软。有些时候，人体画完，弗赛特反过来重点地解决暗调，凡觉得需要的地方就着重突出。硬色粉笔不能涂得太重，只能用捏过的橡皮在小面积上轻拂调子露出高光或改正失误之处。硬色粉笔画完成后，和其它粉笔画一样需要用固色剂。

◁ 擦 笔 ▷

在前面我已提到擦笔。这种粗钝的工具平常都做成粗纸卷，两头削尖；大的象支雪茄。擦笔分几种型号，适当使用能出显著效果。如你不熟悉这种简易的工具，可弄几个不同型号的来体验一下愉快的新发现。

擦笔一般配合木炭、色粉笔或硬色粉笔来用，目的是涂开和上调子。你可以用它使线条柔化和模糊。先轻轻画出粒状的调子（特别在有纹的纸上如此）然后用擦笔把它涂平——按需要涂全面或局部。它也可用来涂色粉笔末或木炭末“创作”调子。弗赛特画模特儿时就采用这种方法，他抖落些粉状的色粉笔在他身旁一个浅盘子里，当他想涂调子时就用擦笔来蘸盘子里的粉末。

◁ 纸 ▷

你也知道，用画具在纸上作画是很有感受的时刻。当你把工具和纸面融洽地联结一起的时候，你能感到快乐，不仅看着高兴内心也燃起热情。今后，你对画纸的选择是颇为重要的。

弗赛特把折叶式的模特儿台当做藏纸箱。他手中拥有大量画纸。它们从一般价格到昂贵的、从国产到进口的都有。可喜的是，他的许多非商业性绘画是画在极好的纸上的，不会因年久变质。你若能这样干用到好纸是没问题的。

弗赛特并不苦心琢饰他的画，可以说象许多画家那样粗略而不处理纸面。由于这个原因他才找不常见的纸搞自由实验。他常把人体习作画在印刷纸张产品样本上，这种样本包括各种颜色纸，不同纹理不同重量的纸张。尽管不是为绘画设计的，只要直接干画却非常之好。你也能买到这种纸张样本，它们是图片设计师和印刷厂经常从一些大纸张公司采用的。

宽铅笔 木工用的扁铅笔的宽铅能出现颇具特色的笔痕，它的重粗笔画形成很齐锐的方条，若变换压力和方向也能出现软些的边缘。通过锻炼连续笔画的色阶变化，你能随心所欲地加重调子。不同方向交叉的宽排线，能出现另一种效果。可参看模特儿肘与膝间的笔痕。只要保持笔头楔形齐锐，就容易掌握这种铅笔的笔痕明暗，如果笔头的边钝圆，便出现松软、灰色的效果了。

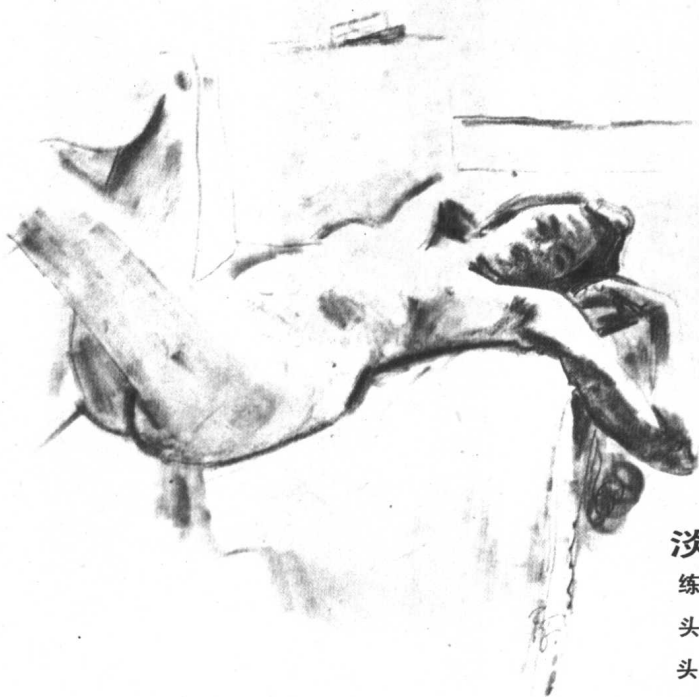

铅笔加擦笔 这是一种需要使用软铅笔的技术，因为硬铅没有丰富的变化。软铅笔也要求配以稍软而有纹理的纸。一般情况，硬铅笔画在表面光滑些的纸上较好。弗赛特用擦笔从砂纸上蘸了石墨给这幅画加了调子。他用得十分节约，仅一点轻浅灵巧的笔触，只有模特儿头部用铅笔，擦笔表现得充满活力。

墨水 这幅画里的墨线能用几种画具画出来：日本竹笔、钝钢笔尖、芦秆、削尖的火柴杆儿或线状毡笔头等。这里的线条不是他的典型风格。我猜想他故意采用这种工具来表现稚拙手法，使之出现不同于以往的外观。

毡头笔 粗硬、黑暗、带纹理的调子和具有特征的线条，在这幅毡头笔画里十分明显。这种画具能有很多变化，特别是笔头的墨水开始减少的时候，就会产生干燥、粗糙的痕迹，同时在一些地方创造了充满力量的纹理。模特儿腿右的投影说明它所能达到的笔触质地。

淡毡头笔痕 弗赛特能如此熟练地运用毡头笔的原因之一，乃是他常用毡头笔为插图作预备速写。因此，他发现了毡头笔种种性能以及它的局限性。这种效果用相对干些的毡头笔能画出来，那些飞白、漏空和破边都表明了这一点。但要注意他并不去搞超越毡头笔功能的任何画法。